

拆散七宝楼台——《雷雨》表现艺术浅析

董川

作者赐稿

—

曹禺是中国现代文学史上著名的剧作家，而被称其为代表作的《雷雨》无疑也是中国现代文学的经典剧作。几十年来《雷雨》被一代又一代人阅读，被一批又一批演员排演，时光的淘洗并不曾减退它的华彩，它不但是中国文学的经典之作，而且被译为多种文字，进入了世界文学之林。

《雷雨》确是才华横溢之作，在戏剧艺术上臻于完美之境。下面我想结合剧本，对曹禺在剧作中是怎样巧妙地安排戏剧冲突，推动剧情发展这一问题阐述一下我的看法。我认为“打破和谐”是《雷雨》的最主要的表现手法，而戏剧冲突的安排，剧情的发展也都是围绕和谐的打破来进行的。我们这里所说的和谐并不是传统意义上的和谐，它是指在一个具体的环境中，其原来固有的人、事、物所构成的一种平衡关系，而当机缘巧合，外来的、原本不属于这个环境的人、事、物打破了这种平衡，使原来的人、事、物不能按旧有的轨迹行进就是和谐的被打破。

剧本由序幕、第一幕、第二幕、第三幕、第四幕、尾声六部分组成。首先来看序幕，在序幕中曹禺用一个比较大的篇幅为我们描画了某教堂附设医院即原来的周公馆的宽大的客厅的画面，除了稍显华丽之外，我们并不觉得它与别的教会医院有多大的不同。在这里有病人、有教堂里的尼姑，今天与昨天应该是一般无二的，它重复着自己的故事，构成一种自我的和谐。如果这种和谐保持下去，那我们只能远远地看着它，时间长了甚至会忘记它与别处的不同，更不会知道它的故事。但是，这种和谐在某个冬天的下午 3 点钟的时候，因为年迈的周朴园的到来而被打破了，正是他的到来引起了姑甲和姑乙的议论，而从她们的议论中我们知道了楼上楼下所住着的两位病人的一些情况以及他们与周朴园的关系，知道了这所附设医院原来是周家的房子，这屋子里有一天夜里连男带女死过 3 个人，而周太太就是在这楼上发的神经病等等。这是和谐的第一次被打破，而戏剧也正式拉开了帷幕，故事已露出它的冰山一角。

《雷雨》的第一幕向我们展示了一个封建大家庭的有些暗淡的生活画面，父女两人鲁贵和四凤同在周公馆当下人，公馆的两位少爷同时爱上了四凤这个

正值青春年华的少女，而大少爷又跟其后母有私情，在旧中国的大公馆里，这是再正常不过的事情，每个公馆里都上演着相似的故事，一日一日，山水流转，不变的是阴暗角落里相似的龌龊旧事。虽然暗地里波涛汹涌，但表面上看来却依然是波澜不惊。周朴园在周公馆依然扮演着威严的家长角色，公馆里的一切在表面上看来也是秩序井然，这一切构成了一个内在和谐的体系，旧公馆的日常生活，在它自己的体系内，遵循着公馆的游戏规则。周公馆的故事似乎并没有什么特殊之处，然而曹禺却精心安排了几个细节打破了折中和谐，于是激烈的矛盾冲突得以展现。首先是四凤的母亲要回来了，而母亲是不允许四凤到公馆里给人做下人帮人的，四凤有可能会被带走，如果这样，那么四凤和两位少爷间的关系就必然会被打破，那么公馆里原来那种环环相扣的微妙关系也必将因为四凤这一环节的缺失而无法正常进行下去，而鲁贵在意识到女儿和大少爷之间的关系后向四凤讲述了周公馆闹鬼的真相，并且意识到繁漪之所以要让四凤的母亲来周公馆就是要母亲带走四凤，以使周萍回到自己的身边，至此我们已经明白周公馆这座宝塔必然有一块砖石要被损坏了，它的和谐也必将被打破。然而在第一幕中真正的打破和谐的点其实应该是周萍的决意离去，如果繁漪真的要让四凤的母亲把她带走，那么以周萍的软弱和周冲的年少，他们是不可能阻止得了的，周公馆的和谐会被暂时的打破，但很快的周公馆就会进入另一种和谐，公馆的生活会被重新拉回原来的轨道。然而以繁漪的性格，她是不可能允许周萍离开的，所以周萍的决意离开必然会使周公馆的生活陷入不可收拾的混乱。至此，一场雷雨已经呼之欲出，厚重的墨云已经布满天空。

在第二幕中鲁妈来到了周公馆，却发现周朴园就是三十年前抛弃她的人。三十年来周朴园一直保留着鲁妈也就是曾经的侍萍用过的东西，记得她的生日，保留着她以前的生活习惯，他以次来纪念侍萍，因为他以为侍萍三十年前就死掉了，但他其实又是以次来成就自己的完美人格，以次来说明他的忏悔，以次来让自己相信他是深爱着侍萍的，他是怀念侍萍的。在侍萍到来之前，那个保留着从前的旧家具、下人不能随便进入、即使大夏天也不允许开窗的房间与周朴园自己构成一个和谐的体系，在这个体系中，周朴园享受着用忏悔和纪念建立起来的完美人格，但是鲁妈的到来打破了这种和谐，它一方面使周朴园的这种完美人格轰然倒地，使周朴园在惊慌之中露出了自己的丑陋灵魂，更重要的是鲁妈的到来牵出了三十年前的旧事，推动了情节的进一步发展。由于鲁

妈的到来和她所带来的三十年前的旧事，彻底打破了周公馆的平静，鲁贵和四凤都被辞退了，周公馆的生活必将陷入一种和谐被打破的状态之中，更重要的是鲁妈的到来使我们看到周萍与四凤是同母异父的兄妹，这也必将会打破四凤与周萍间的和谐，母亲的悲剧马上就将导致女儿的悲剧，而周萍对繁漪的态度也打破了他二人之间的和谐，繁漪已经被激怒，正如她对周萍说的：“小心，小心，你不要把一个失望的女人逼得太狠了，她是什么事都做得出来的。”整个周公馆已经即将陷入一种完全失和的状态。

第三幕的场景是四凤的家里，透过这一幕我们看到了一户穷苦人家的生活场景，四凤和鲁贵都被辞退了，鲁大海也失业了，这个家里虽然充满了争吵、咒骂，家人的关系也并不融洽，但它也构成一种和谐，自成一个体系，每个人都恰当地扮演着自己的角色，整个家庭也是按其固有的轨迹运行。在这一幕里存在着一连串的和谐被打破的情况。首先是鲁妈提出要带四凤走，如果这样四凤与周萍将无法再见面，这是四凤所不愿意的，而在鲁妈和鲁大海出去之后，周冲的到来又促进了情节的进一步发展，周冲是不属于这个环境的，他只是奉母亲之命来给鲁妈送钱。而正是他的这次无心闯入，鲁贵为了讨好他出去买东西，使他有了和四凤单独相处的机会，而正在他与四凤聊天的时候，被从外面回来的鲁大海遇见，以为他们关系亲密，而这又促使鲁妈做出了明天就启程回济南的决定，并且逼着四凤发誓以后再也不见周家的人。在这一连串的事情中，鲁妈、周冲、鲁大海一定程度上都扮演了和谐的打破者的角色。而这一幕中真正将戏剧推向高潮的还是周萍出现在四凤的房间里。他的出现是一种和谐的打破，而在这种打破之后，他与四凤在四凤的房间里形成一种暂时的和谐，但是繁漪把窗户从外面关住使得周萍无法从窗户逃走，只能被闯入的鲁大海堵个正着，于是和谐被彻底打破了，四凤与周萍的隐秘关系被鲜明的摆在众人面前，更摆在了深知两家内情的鲁妈面前，这极大地推动了戏剧最后高潮的到来。

第四幕又回到周公馆。不管是周朴园深夜还在看文件，还是繁漪报复性的装疯，在鲁大海出现以前，所有的事情还都只是周公馆内部的事情，所有的事情也都还是被限制在周公馆这个体系内部，换句话说，从周公馆这个角度而言，它还是一种内部的和谐。而鲁大海成了这个雷雨之夜周公馆的第一个和谐的打破者，他本不应该在这个时候出现在这个地方，但是为了寻找四凤他出现

了，于是也就注定要有不一样的结果。而四凤是第二个和谐的打破者，她也是在不恰当的时候出现在了周公馆，而在她与周萍商议好了一起离开时便在不和谐中形成了另一种和谐，而这时鲁妈的出现又打破了这刚刚建立起来的和谐，于是故事才有了波折，在鲁妈终于狠下心来同意周萍和四凤走的时候，悲剧似乎可以避免了，故事似乎会有一个不坏的结局了，然而这好不容易达成的妥协却因为另一个和谐的破坏者繁漪的出现而彻底失去了意义，正是繁漪的偷听以及派人去叫周朴园打破了这最后的和谐，促成了悲剧的最终来临。繁漪的所作所为使得三十年前的故事展现在大家面前，在一切都已明了之后，戏剧的高潮最终出现，它的悲剧性无可避免。

至此，周朴园这个最初的和谐的打破者的使命已经完成，在一系列的和谐被打破的过程中，我们明了了整个故事的来龙去脉，知道了这所教会医院确实是原来的周公馆，知道了两位病人为什么会疯掉，也知道了这所房子在一夜之间死了三个人的具体情况，一座七宝楼台已经被拆散，我们看见了过往。所以剧本最后的结尾又回到了现在，回到了已经成为教会医院的周公馆，又恢复了教会医院的和谐。下雪了，往日的故事又被关进了这座七宝楼台，等待着再一次被拆散。